

สไตล์นอกรีต ในงานออกแบบ Unconventionally Design stlye

นัทธพัทธ์ น้อยสวัสดิ์

Natthapat Noisawad

สไตล์ศิลปะข้างถนน (Street Art)

บนโลกนี้มีศิลปะมากมายหลายแขนง ผุดขึ้นมาเต็มแต่่ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ความรู้สึก จิตใจและอารมณ์ของผู้คนที่ไม่มีเงินและไม่มีเงินได้ชื่นชม ซึ่งหนึ่งในนั้นที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ว่าเป็นผลงานร่วมสมัยที่เข้ามาอยู่กับวิถีชีวิตของคนจนแยกกันไม่ออก นั่นคือ “ศิลปะเถื่อนบนท้องถนน” หรือ “ศิลปะข้างถนน” (Street Art)

ศิลปะข้างถนน ถือเป็นศิลปะที่น่าทึ่งและได้ถูกแพร่กระจายรูปแบบไปทั่วทุกมุมของโลก มันเปรียบเสมือนการติดต่อสื่อสาร ที่ศิลปินผู้สร้างนั้นอยากจะสื่อสาร หรือเป็นการระบายออกในความคิด ความรู้สึก ศิลปะบนท้องถนนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นงานพ่นสี ระบายสี บนผนังหรือกำแพง

Street Art เป็นงานศิลปะที่พัฒนามาจากการสร้างสรรค์งานในพื้นที่สาธารณะซึ่งเรามักจะพบเห็นกันตามข้างถนนหนทางต่าง ๆ โดยเรามักเข้าใจหรือรับรู้กันว่าศิลปะประเภทนี้เป็นศิลปะที่อยู่ผิดที่ และผิดกฎหมาย ซึ่งแท้จริงมันเป็นการสะท้อนความคิดเริ่มต้นของการต่อต้านทั้งทางสังคม และกฎระเบียบของประเทศ จนเป็นการทำลายทรัพย์สิน อย่างไรซึ่งเหตุผล

Street Art โดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อของ Graffiti ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ Street Art การพ่นด้วยสเปรย์ลงบนผนัง กำแพง ทางเดิน ถนน เทคนิคของงาน Street Art มีหลายประเภทซึ่งแบ่งได้ ดังนี้

1. การแปะโปสเตอร์ หรือใบปิด โดยใช้กาวทา (Wheat pasting หรือ Poster Art)
2. การพ่นผนังด้วยสีสเปรย์ โดยมีบล็อกกันสี (Stencil Graffiti)
3. ติดสติ๊กเกอร์ (Sticker Art)
4. การพ่นผนังด้วยสเปรย์ (Graffiti Art)
5. การแกะสลักต้นไม้ ไม้ ไม้ หรือ อาคาร (Wood Blocking)

6. การระบายด้วยสีบนผนัง (Mural หรือ Street Painting)
7. การแปะประดับด้วยกระเบื้อง (Mosaic tiling)
8. ภาพฉายบนกำแพง (Video projection)

การแปะโปสเตอร์ หรือใบปิด โดยใช้กาวทา (Wheat pasting หรือ Poster Art)

การพ่นผนังด้วยสีสเปรย์ โดยมีบล็อกกันสี (Stencil Graffiti)

ติดสติ๊กเกอร์ (Sticker Art)

การแกะสลักต้นไม้ ไม้ไม้ หรือ อาคาร (Wood Blocking)

การระบายด้วยสีบนผนัง (Mural หรือ Street Painting)

การพ่นผนังด้วยสเปรย์ (Graffiti Art)

การปะประดับด้วยกระเบื้อง (Mosaic tiling)

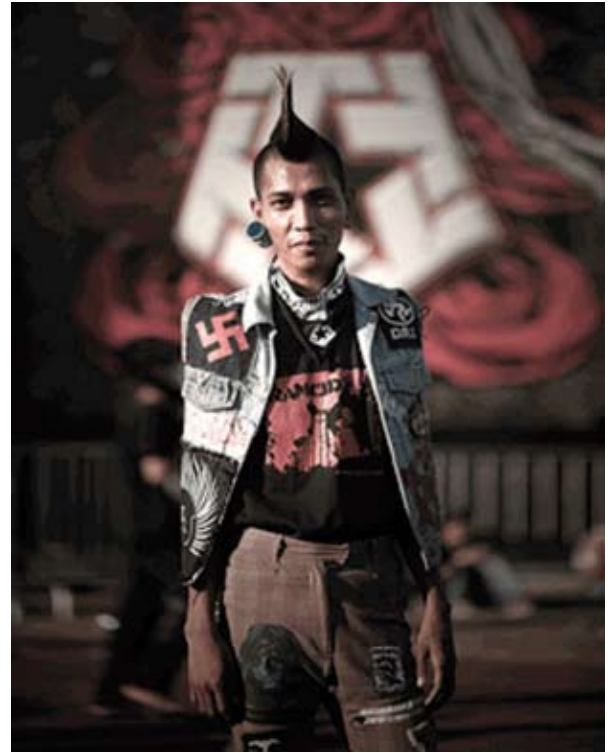
ภาพยนตร์บนกำแพง (Video projection)

สไตล์รุนแรง แบบ Punk

Punk เป็นคำแสลงที่ใช้เรียกสิ่งของหรือบุคคลที่ไร้สาระหรือใจระจอก ซึ่งมีที่มาจากความหมายที่แท้จริงคือสารจุดไฟหรือไม้แห้งที่ใช้จุดไฟ

คำว่า Punk มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างมากในยุค 70s ในช่วงกลางยุค 70s นั้น โลกยังคงคุกรุ่นด้วยไฟสงครามที่เพิ่งเลิกรา อังกฤษกำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางของประเทศเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยจะหันมาใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ ชนชั้นในสังคมถูกแบ่งแยกอย่างเห็นได้ชัด สังคมชั้นสูงเสวยสุขอยู่บนท่ามกลางหยาดเหงื่อแรงงานของชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นกลาง ก่อให้เกิดความคับแค้นวุ่นวายขัดแย้งตามมาเป็นลำดับ มีการบังคับใช้การทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน ตลาดหุ้นตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นถึง 25% การประท้วงของคนงานเหมืองแร่ทำให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นตามมาด้วยการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในอีก 3 เดือนต่อมา กลุ่ม IRA เริ่มวางระเบิดตามสถานที่สำคัญๆ การแสดงตามผับนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงจากความโกลาหลจากสภาพบ้านเมืองในยุคนั้น

เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นวัยรุ่นในประเทศอังกฤษจึงพบกับความรุนแรงในยุคนั้นเป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดมีการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและสร้างสังคมของตนเองขึ้นมาโดยเอาแนวคิดของลัทธิอนาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างแฟชั่นที่หยุดโลก มีการเสพยา เจาะตามร่างกาย สักตามร่างกาย ย้อมสีผม ตัดผมทรงแปลกๆ เพื่อเป็นการแยกตัวออกจากสังคม ทำให้คนทั่วไปเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวก Punk อันที่จริงมีต้นกำเนิดมาจากพวกนอกกฎหมายไม่พอใจกฎหมายบ้านเมือง นอกตามข้างถนนและ Underground พวกนอกกฎหมายเรียกว่า Anarchy หรือสัญลักษณ์ตัว A

Punk จะมี Concept ต่างๆ ดังนี้

1. ใช้เอกลักษณ์ของความแตกต่างกันสุดขั้วเป็นหลัก เช่น การใช้สี เฉพาะขาวและดำเท่านั้น ทรงผมถ้าไม่โกนก็ต้องแต่งให้แปลกผิดปกติอย่างสุดขั้ว หรือผสมกันทั้งชายหญิง
2. การสร้างแฟชั่นโดยการทำลายแฟชั่นเดิม เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือสไตล์ที่เป็นของตัวเอง
3. การใช้เข็ม หรือใช้ร่วมกับเนื้อผ้าที่เป็นหนัง เพื่อแสดงการอยู่ร่วมกับความเจ็บปวดเป็นสิ่งปกติ
4. การผ่า หรือเจาะตามร่างกาย ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
5. เน้นเครื่องประดับที่ทำจากโลหะสีเงิน ไม่นิยมทองคำ

ถ้าจะพูดถึง Punk แล้ว เราอาจจะได้ยินคำว่า ดนตรีแนว Punk เช่น วง Sex Pistols เสื้อผ้าแนว Punk ก็ต้องเป็นดีไซด์เนอร์ทำขึ้น Vivienne Westwood เราจะได้ยินชื่อเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าพูดถึงในด้านของงานศิลปะแล้วก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน เนื่องจาก Punk เป็นอะไรที่อิสระพอสมควรจึงทำให้งานแนว Punk มีความสะดุดตา อันเนื่องมาจากสีสัน เมื่อก่อนงานศิลปะ Punk จะมีน้อย เน้นสีขาวและสีดำเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน Punk เป็นอะไรที่นิยมมากในกลุ่มของวัยรุ่นทั่วโลก ปัจจุบันศิลปะแนว Punk จะยังคงเน้นสีขาวและสีดำ แต่อาจมีการเพิ่มสีอื่นเข้าไปบ้าง เช่น สีแดง ชมพู ฟ้ำ และเขียวที่เห็นได้บ่อยในปัจจุบัน

งานศิลปะแนว Punk จะเน้นสีดำเป็นเมนหลัก ตามมาด้วยสีอื่น ๆ มีรูปดาว หัวกะโหลก โครงกระดูกคน และมีส่วนที่เป็นพื้นลายตารางหมากรุกบ้างในบางครั้ง ต่อมาเมื่อมีวงดนตรีแนว Punk เกิดมากขึ้น Art Work ในปก CD จะทำให้เราได้เห็นงานศิลปะแนว Punk มากขึ้น หลัง ๆ จะเริ่มมีการใส่รูปศิลปินโพสท่าทำต่าง ๆ

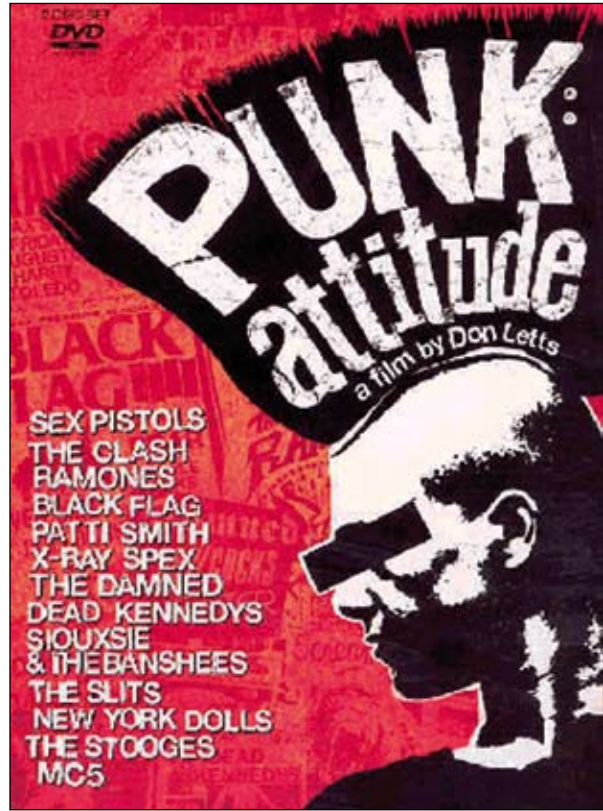
ปัจจุบันศิลปะแนว Punk เป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นทั่วโลกเนื่องจากความเป็นอิสระของงานทำให้ในบางครั้งงานแนวนี้อาจมีความรุนแรงรวมอยู่บ้าง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความรุนแรงในช่วงยุค 70s ที่ประเทศอังกฤษเกิดความขัดแย้งและการแบ่งชนชั้นอย่างเห็นได้ชัด

ศิลปะแบบพังค์ ส่วนมากจะถูกใช้บนหน้าปกของวงดนตรีแนวพังค์ ซึ่งศิลปะแบบนี้จะมีลักษณะแสดงถึงการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างจงใจ เช่น การใช้ตัวอักษรที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในสมัยก่อนนั้นจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของการลักพาตัวเป็นส่วนมาก ศิลปะพังค์ในยุคแรก ๆ นั้น จะมีเพียง 2 สีเท่านั้นคือ สีขาวและดำ เพราะว่าสิ่งพิมพ์เหล่านี้จะถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ จึงไม่มีเงินทุนมากนักในการทำงานพิมพ์สีซึ่งมีราคาสูงมากในสมัยก่อน แล้วเมื่องานพิมพ์สีมีราคาถูกลงศิลปะแบบพังค์จึงใช้งานสีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเข้ามาแทนภาพขาวดำ เช่น อัลบั้ม Never Mind the Bollocks ของ Sex Pistols ที่ใช้สีสะท้อนแสงเลืองและชมพูบนพื้นสีดำ

มาร์ก วาลเลน ศิลปินจากลอสแอนเจลิส ได้กล่าวไว้ว่า “พังค์ เป็นศิลปะที่มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์และมีความซับซ้อน มันให้ความเคารพและเชิดชูต่อสิ่งที่มักถูกตัดสินว่าน่ารังเกียจภาพรวมของพังค์ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวนความพึงพอใจต่าง ๆ ในสังคมวงกว้างและทำให้มันดูยุ่งเหยิง หากมองในมุมมองพังค์ก็เป็นแค่การฉีกทำลายข้อความซึ่งด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้มันไม่ค่อยจะถูกพบเห็นได้มากนัก นอกจากบนปกของอัลบั้มเพลงพังค์”

ศิลปะแบบพังค์นั้นสามารถรวมตั้งแต่ตัวอักษรหยาบไปจนถึงภาพเถื่อนของคนที่มีหนามแหลมอยู่ทั่วทั้งตัวเองไว้ด้วยกันได้ โดยส่วนมากอักษรและภาพเหล่านี้จะถูกตัดหรือฉีกมาจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ และสีของอักษรและภาพเหล่านี้จะเป็นแนวที่ต่างกันอย่างชัดเจนของสี 2 สี เช่น สีขาวกับดำ ความสวยงามหลัก ๆ ของพังค์ดูเหมือนจะเป็นการสื่อถึงความเข้าใจในด้านต่าง ๆ การกล่าวเสียดสีความรู้ และการกระทำต่าง ๆ ของมนุษย์

พังค์ในยุคแรกดูเหมือนจะเป็นการกลับมาของศิลปะของลายฉลุ และเป็นการถ่ายทอดด้วยคำแบบตรงไป

ตรงมา ซึ่งส่วนมากล้วนเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ความไม่ยุติธรรมในสังคม การใช้ภาพและตัวอักษรที่ยุ่งเหยิงเพื่อสื่อความรู้สึกให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นเรื่องปกติในศิลปะพังค์ และอาจมีการใช้ภาพที่แสดงถึงความเห็นแก่ตัว ความโง่เขลาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก็มักถูกนำมาใช้สื่ออารมณ์ เช่น ราชนิของอังกฤษที่ถูกแทงด้วยเข็มหมุดที่แก้มของท่าน

Punk Visual Art คืองานศิลปะที่มักจะอยู่บนปกอัลบั้ม โบปลิวของวงพังค์ ซึ่งรูปแบบหลักจะเน้นความ

รุนแรง เช่น การตัดตัวอักษรออกมาจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ในช่วงยุคแรกๆ จะใช้เพียงแค่สีขาวดำ แต่เมื่อสีเข้ามามีบทบาทก็เริ่มมีการนำสีสะท้อนแสง เช่น ชมพู เหลืองมาใช้คู่กับสีดำ

Punk Visual Art สามารถรวมไปถึงอะไรก็ตามที่เป็นอักษรตัดจนไปถึง Figures ที่เติมไปด้วยของมีคมหรือรูปตัดปะจากนิตยสาร สีมักจะเป็น Two tone รูปแบบส่วนใหญ่ของพังค์จะเป็นการทำให้ดูตลกใจ หรือเรื่องตลกการเมือง

Unorthodox Style in Design

Street Art

There are numerous fields of art on our living planet. Its emergences enrich the joyful sense, mind and emotion of all mankind irrespective of socio-economic status. One of them is not something new, but a contemporary work results that has assimilated into the living way of the poor indistinguishably, it's called "Street Art".

Street art is spectacular and has spread worldwide. It's analogous to communication the artist wants to communicate and express their inner thought and emotion. Street art includes several types; painting, wall-drawing, and so on.

Street art has been developed from public creative work which we usually see the along the street. Often, we misunderstand about the street art and perceive it as illegal. In fact, it reflects the original thinking about anti-social act and deregulation, and asset destruction unreasonably.

General public know the street art in the name of "Graffiti" which it is a street art technique.

Spraying art on wall, pathway, and street is included in street art.

Punk Style

Punk is a slang word used to name thing or person who is nonsense or shoddy burglar. The real meaning is a lighting-purposed dry wood or object.

Term "Punk" influenced the teenagers in 70s century. In the mid-1970s, we were covered with fire after the war. The Great Britain changed its way into industrial revolution where technology replaces the human labor. The social class was recognized notably. The hypocrites lived the live happily on the low and middle class worker's effort and sweat, leading to the riot and confliction consequently. The labor workers were forced to work three days weekly. The stock market dropped while inflation rose up to 25%.

The mine workers' protestation led to the general election, and the occurred 2nd election in three month later. The IRA placed the explosion at several important places. The performance shows at pubs were needed by people to keep away from the social disorder.

Thus, the English teenagers had faced with violence at that time, and lead to the teenager's rally to interexchange their opinion and created their own social group, based on the Anarchism in their way of living. They created the stunning fashion, drug abuse, body piercing and tattoo, hair dyeing, freakish hair styling, all they had done to withdraw from society. These people were called "Punk". Actually, the word "Punk" was originated from the heretics who were dissatisfied with law. They had their bed along the street and underground. The heretics called "Anarchy" representing by "A" alphabet.

Punk Concept

Punk concept included the following;

1. The identification of extremity can be characterized by the use of the color, especially white and black only. For hair style, if not shaving the hair, the hair style is changed extremely or mixed in both male and female.
2. The old fashion is destroyed and replaced by new fashion to identify own unique identification.
3. The use of pin or chain is used along with leather cloth to represent the living in painfulness as normal.
4. Physical dissection or piercing is made on distinct area.
5. Concentrated on silver metal accessories, not gold.

When speaking about the punk, most of us often heard the punk music such as Sex Pistols musical band, or Vivienne Westwood, punk-style designer. In art field, artistic results have been recognized competitively. Punk is

somewhat independent and attractive due to it colorfulness. In the past, punk artwork has been somewhat slightly, the color like black and white had been focused primarily. Today punk has been famous among teenagers worldwide and the color of black and white still has been emphasized, but other colors such as red, pink, blue, and green are seen more frequently today.

Punk artwork focuses black color as main theme, followed by other colors. It may include the pictures of star, skeleton, body skeleton, while we may see the background in chess design occasionally. Once punk music band has emerged, the artwork on CD cover reflects the punk style increasingly, and you may see the gesturing of the artists.

Today punk artwork has been popular among the teenagers worldwide as resulted from its independence, despite the violence is sometimes included due to the influence of the violence in 1970s when the Great Britain occurred the conflict and class division was seen obviously.

Most Punk artworks have been appeared on the CD cover. The punk style usually represents the intentional disobedience, for examples, the use of texts excerpted from newspapers or magazines which often involved the kidnapping. Early punk artwork included only two colors; black and white. The publication was distributed in small groups because of the investment limitation. In the past, the color printing was costly. Later, when color printing had been cheaper, the other colors have been replaced, for examples, "Never Mind the Bollocks" by Sex Pistols band which the yellow color and pink had been used on the black color background.

Mark Vallen, Los Angeles artist said "Punk is gorgeous unique and intricate art. It respects for what's stigmatized as disgusting. The overall picture of punk has been designed to disturb the social satisfaction in wider range and

make it messy. From the punk's perspective, it's simply destroying the messages. For this reason, the punk style is hardly found, except for the punk music' CD cover.

Punk artwork is composed from rough alphabets to savage picture of people with thorns stabbed around the body. Most alphabets and pictures are cut or torn from newspapers or magazines. The color of the texts and pictures are distinctive in two colors; for examples, black and white. The core stylishness of the punk looks like an effort of communicating the understanding in different areas, satirizing the feeling and act of human.

Early punk seems like the return of the stenciling art and straightforward transmission of words, mainly involved social issues, for instances, unfairness, the use of the intricate and complex text and pictures for communicating the

situation. It may use the pictures representing the selfishness and foolishness to stimulate the audiences' feeling. The symbols usually used as emotional transmittance, for examples, the Queen of England was stabbed by pin at her cheek

Punk visual art is an artwork that is usually appeared on the CD cover and leaflets, focusing on the violence, for examples, the text excerpted from newspapers or magazine in early age was usually in black and white. However, when it has played a role, other colors such as pink and yellow are used along together with black color.

Punk visual art also involves whatever colorful texts and figures with sharp objects, pictures excerpted from magazines. The color is in two tones while mostly punk style is horrified or political comics.

References

- Alan Moore and Marc Miller, eds., *ABC No Rio Dinero: The Story of a Lower East Side Art Gallery* (Colab, i.e. Collaborative Projects, NY, 1985)
- Lewisohn Cedar, *Street Art: The Graffiti Revolution*, Tate Museum, London, England 2008
- Paul N. Humble. "Anti-Art and the Concept of Art". In : "A companion to art theory". Editors : Paul Smith and Carolyn Wilde, Wiley-Blackwell, 2002, p. 250.
- Schwartzman, Allan, *Street art*, The Dial Press, Doubleday & Co., New York, NY 1985

